



NLIC2970757224

|中|国|文|化|知|识|读|本|

中国古代文人画

主编 金开诚 编著 耿景波

吉林文史出版社 / 吉林出版集团有限责任公司

中国古代 文人画

◎ 主编 金开诚
◎ 编著 耿景波



NLIC2970757224

吉林文史出版社
吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

中国古代文人画 / 耿景波编著. —长春 :
吉林出版集团有限责任公司 : 吉林文史出版社, 2010.11 (2011.2重印)
ISBN 978-7-5463-4100-2

I. ①中… II. ①耿… III. ①文人画—艺术评论—中
国—古代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第222258号

中国古代文人画

ZHONGGUOGUDAIWENRENHUA

主编/ 金开诚 编著/耿景波

项目负责/崔博华 责任编辑/崔博华 梁丹丹

责任校对/梁丹丹 装帧设计/李岩冰 张 洋

出版发行/吉林文史出版社 吉林出版集团有限责任公司

地址/长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-86037503 传真/0431-86037589

印刷/长春市利源彩印有限公司

版次/2011年1月第1版 2011年2月第2次印刷

开本/640mm×920mm 1/16

印张/9 字数/30千

书号/ISBN 978-7-5463-4100-2

定价/14.80元



编委会

主 任: 胡宪武

副主任: 马 竞 周殿富 董维仁

编 委 (按姓氏笔画排列):

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 孙鹤娟

李立厚 邴 正 张文东 张晶昱 陈少志

范中华 郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明

崔 为 崔博华 程舒伟



前言

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社和吉林出版集团有限责任公司组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天空。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

目录

一、文人画概述	001
二、三国两晋南北朝文人画	015
三、隋唐文人画	031
四、五代文人画	043
五、宋朝文人画	053
六、元朝文人画	081
七、明朝文人画	095
八、清朝文人画	115



一、文人画概述



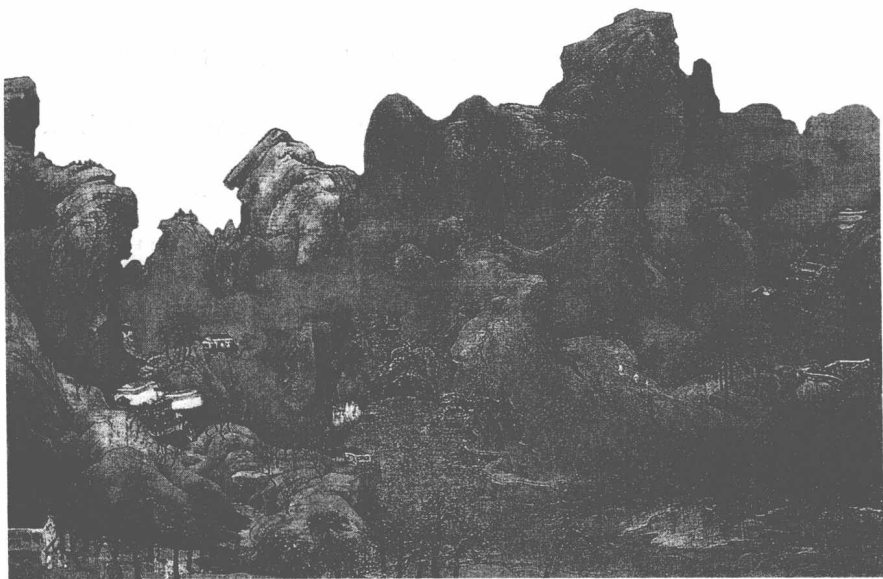


“文人画”的概念是明末画家董其昌提出的，其前身是“士人画”，“士人画”是由北宋大文豪苏轼首次提出的，其实是同一概念。“文人”即“士人”，指的是我国古代的知识分子，他们是社会的精英阶层，他们集道德修养和文化修养于一身，在社会历史的进程中发挥着极其重要的作用。我国早期的“士”，特指有职称的官员，他们直接参与政事，在社会



上地位突出。汉代及以前,有关文人参与绘画的记载不多,从魏晋南北朝起,文人自觉参与绘画的人数大量增多,有的作品被后人复制并保存下来,文人画产生理论也被记载下来。

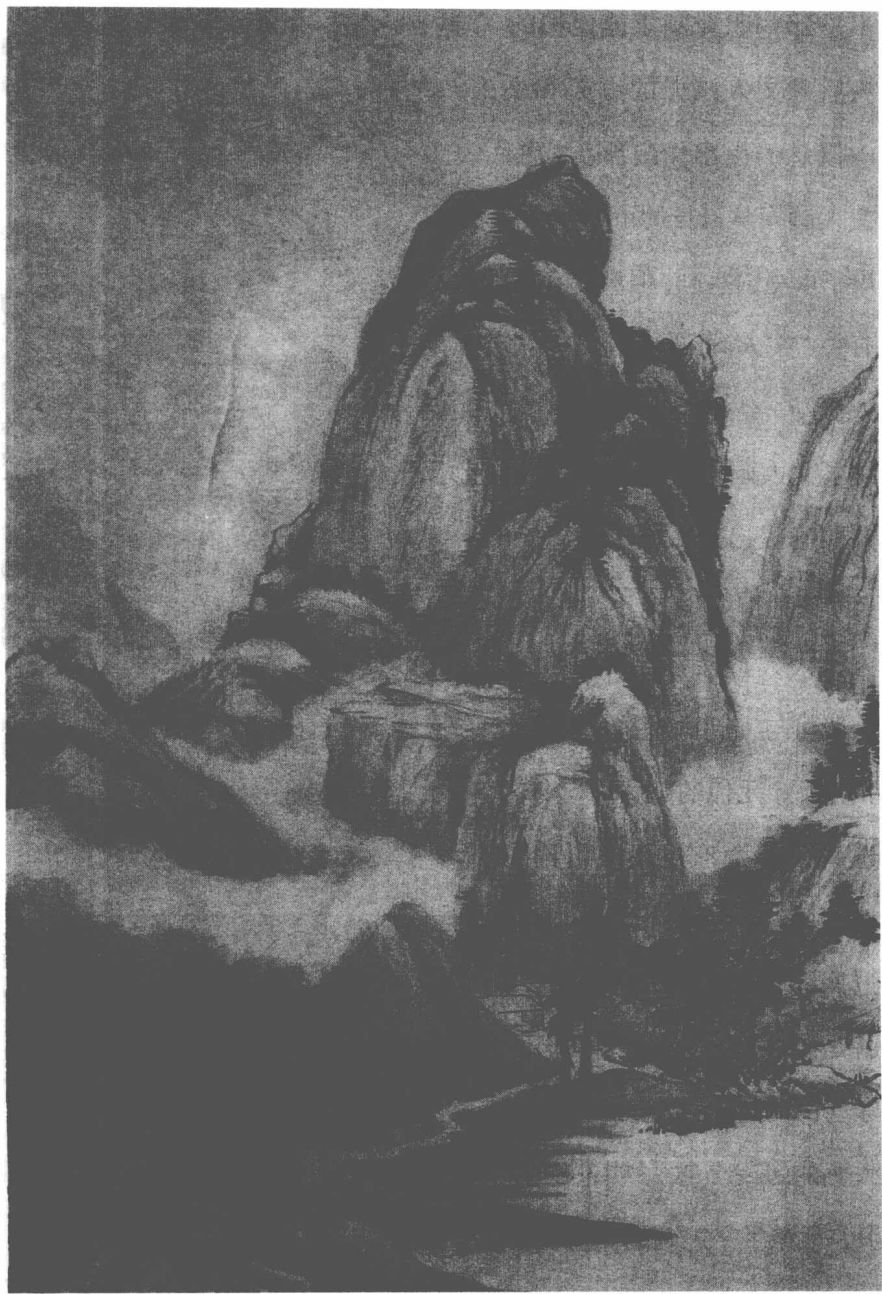
南北朝时期刘宋的颜之推说:“绘画的技能体现出微妙的内涵,自古以来,很多有名之士才能表达出来。”唐代的艺术理论家张彦远说:“自古以来善画画的人,不是那些高官贵族,而是一些逸士高人,能够表达得精妙且作品流传广远,绝





不是那些职业画工能比拟的。”这为后来文人画派的崛起和文人画概念的提出作出预示。唐代文人画家从自身的审美角度发展了水墨山水画，但没有在理论上提出有关“文人画”的概念。宋代苏轼的“士人画”一经提出，就明确了它的范畴，强调了文人画是一门诗画一律的艺术，并明确提出文人画与画工画的区别。在他的倡导下，一批文人士大夫直接参与，形成了一股可与宋朝画院抗衡的艺术流派。元代的赵孟頫与钱选对此概念有过一次讨论，赵孟頫问：“什么是士人画？”钱选回答：“是隶家画。”隶家就是指外行，内行是指职业画家。在元朝，“隶家画”是文人画的另一名称。明末的董其昌明确了文人画的概念，将历史上的画







家分为南宗和北宗，在中国绘画史上首次提出了关于画派的理论，确立了文人画的正统地位和概念范畴，对后世影响甚大。

文人画家类型并不是单一的，按照文人的身份，可分为五类。第一类：文人出身，闲余时间较多的官吏，他能长期专心作画。代表人物如：东晋的顾恺之、北宋的李公麟、元朝的赵孟頫、明朝的陈洪绶等。第二类：文人出身，并做文职官吏，用部分时间和精力作画。





主要是为了抒情遣兴,追求自我表现,并把诗文、书法直接与绘画结合,可以称他们为典型的文人画家。如北宋的文同、苏轼、米芾,南宋的米友仁、扬无咎等。

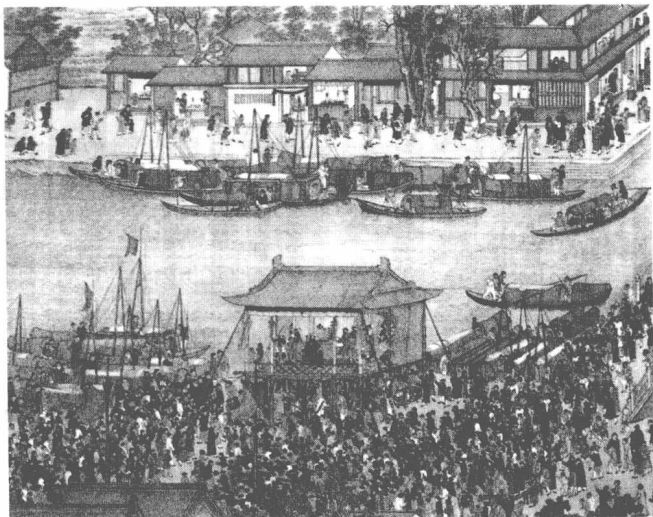
第三类:文人出身,但由于种种原因使他成为隐士或以画为生的专心于书画的艺术家。如五代的荆浩,北宋的李成,元朝的元四家,明朝的沈周、文徵明、唐寅、陈淳、徐渭,清朝的清初四僧、扬州八怪等。第四类:文人出身,自晚明到20世

纪初的几百年中,有大量在





朝或在野的文人画家。缺乏创造精神,轻视职业画家的绘画及其流派,得到皇室贵族认可、欣赏并与之合作,扩大了文人画的消极影



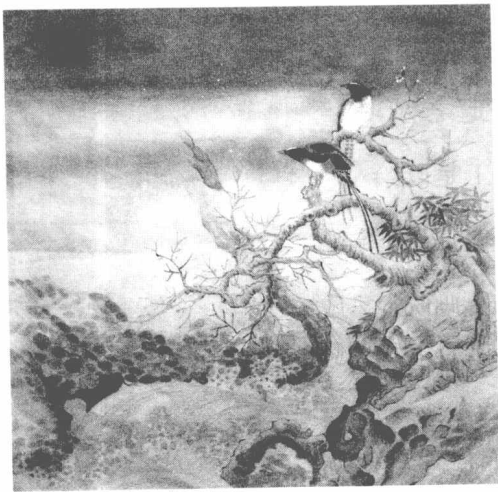
响,如清初四王、小四王、后四王等。第五类:来自民间或出身贫苦的画工。在一定的条件下,长期受到文人的熏陶,也具有文学书法的修养,如明朝的仇英、清末的任伯年等。

北宋兴起的文人画派,在发起之初,是相对于画工画而提出的。画工是以绘画为职业的画家,社会地位一直是属于下层的。到北宋徽宗时,他亲自改革画院,把美术也纳入科举制度,提高了画工的文化修养。画院是从五代的南唐和西蜀



开始设立的，宋朝仍然沿用。总体上画院的画家主流倾向要符合帝王的审美趣味，但也有的被文学家、政治家如司马光、王安石等所欣赏，所以画院画体和文人画之间不是绝对对立的。文人善书法，有自己的审美趣味又有较高的文化修养，追求一种平淡的境界，所以绘画上偏重水墨的表现力。从历史发展的角度看，文人画和画院画也是互动发展的，文人画吸收了画院的写实技法，画院吸收了文人画的写意格调。如北宋画院中，花鸟画家崔白等画家表现出野逸、荒寒、清淡的画

风，意趣上向文人追求的平淡转化。山水画家郭熙表现出文人的诗情画意。明清时代宫廷绘画也向文人画的清雅靠拢，追求文人写意作品。清代康熙在第二次南巡归来后，要求宫廷画家画《南巡图》，并聘请文人画家王翬担



任设计。乾隆皇帝也自附风雅，在绘画上也追随宋元文人山水的意趣。清初文人画家王原祁几乎是宫廷画家。

文人画和民间艺术之间也是互动关系，携手同行，共同演绎了“雅文化”和“俗文化”辩证发展的历程。其实民间艺术作为民族文化的一部分，具有十分丰富的文化内涵，也具有最原始的质朴性和原发性，民间艺术与文人艺术、宗教艺术、宫廷艺术合起来，共同构建了我国传统艺术。如果把南朝的《竹林七贤及荣启期》同东晋顾恺之的《洛神赋图》作比较，不难发现它们之间的血肉关系。明代

的唐寅、徐渭、陈

洪绶都处

于民间，

没有进身

于上层士大

夫阶层，虽

然他们风

